

Η μέθοδος Studio Phonetics και οι 3 Βασικές Τεχνικές

Η μέθοδος Studio Phonetics περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις για την ανάπτυξη της υγιούς φώνησης και βασίζεται στις παρακάτω 3 τεχνικές με στόχο την ενδυνάμωση, τονική επέκταση και διαύγεια της φωνής.

1. Αναπνοή

A. Εισπνοή

Η "τραγουδιστική" εισπνοή, αν και θεωρητικώς εξηγείται εύκολα, είναι κάτι που μπερδεύει τους εκπαιδευόμενους αν και πρόκειται για κάτι τελείως φυσικό. Υπάρχει σύγχυση για αυτό το θέμα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μέθοδος Studio Phonetics καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο με απλό, φυσικό και κατανοητό τρόπο στο σωστό αποτέλεσμα. Ο ρόλος της εισπνοής κατά την φώνηση είναι βασικός καθώς λύνει αρκετά φωνητικά προβλήματα.

B. Στήριξη ή Ελεγχόμενη εκπνοή

Αμέσως μετά την εισπνοή έρχεται να συμβάλλει στην λειτουργική φώνηση, η ελεγχόμενη εκπνοή. Με τον όρο αυτό εννοούμε την ικανότητα που αποκτά το σώμα μας, μέσω της εξάσκησης, να ελέγχει την εκπνοή ώστε να επιτύχουμε την απαραίτητη και ανεκτή ροή του αέρα μέσα από τις φωνητικές μας χορδές προς τα αντηχεία μας. Πιο απλά με τη μέθοδο Studio Phonetics επιτυγχάνουμε την χρησιμοποίηση του ιδανικού αέρα (ελάχιστη δυνατή φθορά των φωνητικών χορδών) με το μέγιστο ηχητικό αποτέλεσμα (με φυσικό τρόπο αντήχησης και όχι απαραίτητα με την χρησιμοποίηση του μικροφώνου) που σημαίνει υγεία και αντοχή στο χρόνο για τη φωνή του τραγουδιστή.

2. Φωνητική τοποθέτηση - Έλεγχος λάρυγγα

Ο όρος φωνητική τοποθέτηση γίνεται κατανοητός αν σκεφτούμε τη φωνή μας σαν μουσικό όργανο της κατηγορίας των πνευστών το οποίο έχει σύστημα παραγωγής του αέρα, δονητή-δημιουργό τονικότητας, ηχείο-αντηχείο, και που η διαμόρφωση του ηχοχρώματος δλδ της χροιάς, καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι πχ. το σχήμα του ηχογόνου σώματος και η φύση του υλικού του ηχείου. Έτσι για παράδειγμα στην κλασσική κιθάρα ο ήχος λόγω των ταλαντώσεων που προκαλούνται από το παίξιμο των χορδών, έχει ηχοχρώμα το οποίο οφείλεται στη φύση του υλικού των χορδών και βέβαια στο σχήμα, στο ξύλινο "σώμα" του οργάνου, το αντηχείο.

Κατά αναλογία το ίδιο γίνεται και στην ανθρώπινη φωνή. Με την μέθοδο Studio Phonetics ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να τοποθετεί το εκάστοτε φώνημα σε διαφορετικά αντηχεία ανάλογα με την τονικότητα και με σωστή άρθρωση έτσι ώστε να καταφέρνει εντάσεις-δυναμικές, διαύγεια, τονική έκταση και τονικό έλεγχο "κούρδισμα" με υγιή και μοναδικό τρόπο.

ΑΝΤΗΧΕΙΑ

Υπάρχουν 3 ενεργά μέρη-αντηχεία στη φωνή.

- **Αντηχείο I** : όταν ο ήχος παράγεται με χαμηλούς τόνους, μπάσες νότες. (Φωνή Στήθους ή Chest Voice)
- **Αντηχείο II** : όταν παράγουμε μεσαίους τόνους. (Μέση Φωνή ή Middle Voice)
- **Αντηχείο III** : όταν φτάνουμε πλέον στους υψηλότερους τόνους της φωνής μας. (Φωνή Κεφαλής ή Head Voice). Αυτός είναι και ο δυσκολότερος τομέας (register) κατά τη φώνηση. Με την μέθοδο Studio Phonetics επιτυγχάνεται πλήρης κατανόηση και εφαρμογή αυτού του τομέα και μάλιστα με τον πλέον υγιή τρόπο.

Να τονίσουμε ότι αν και χωρίζουμε τη φωνή σε τομείς (χάριν εκπαιδεύσεως), με τη μέθοδο Studio Phonetics προσπαθούμε να την συνειδητοποιήσουμε συνολικά ώστε να επιτυγχάνουμε μεγαλύτερο εύρος, πλάτος και όγκο ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΒΑΣΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΗ) ΧΡΟΙΑ ΜΑΣ.

Σε αυτό το σημείο διαχωρίζουμε τη φωνή σε δύο ήχους. Τον "κανονικό" (πλήρης φωνή) και τον "ψεύτικο" (falsetto). Η μέθοδος οδηγεί στην συνειδητοποίηση των 2 αυτών ήχων με στόχο τελικά την ενοποίησή τους σε μία φωνή. Πληροφοριακά το falsetto, παράγεται από τις "νόθες" φωνητικές μας χορδές και τον ήχο (τρόπο) αυτό τον συναντάμε στα παραδοσιακά μας τραγούδια, στα ελαφρά, στα Pop (κυρίως ξένου ρεπερτορίου). Το δυνατό falsetto λέγεται και falsettone και συναντάται ευρέως στην rock, hard rock, metal αλλά και στην όπερα ([falsettone a la Gigli](#))

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ* ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

* Δηλαδή παρουσιάζεται το ίδιο πράγμα (μέσω βιβλίων, sites φωνητικής, youtube) με.. "50" διαφορετικές ορολογίες.

3. Αποκλειστική Χροιά - Vibrato

Με τη μέθοδο Studio Phonetics ο εκπαιδευόμενος ανακαλύπτει και χρησιμοποιεί την δική του αποκλειστική τραγουδιστική χροιά και μαθαίνει το vibrato το οποίο είναι εργαλείο τεχνικό αλλά και εκφραστικό.

Παροχές του Studio

Εδώ αναφέρουμε τα επιπλέον οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε από τη σχολή μας .

- Το Studio Phonetics παρέχει στους σπουδαστές του την δυνατότητα να ενορχηστρώνονται οι στιχουργικές ή μουσικές τους ιδέες σε ολοκληρωμένα μουσικά κομμάτια-τραγούδια. Ο σπουδαστής έπειτα μπορεί να ηχογραφεί ο ίδιος το κομμάτι του ώστε να το χρησιμοποιήσει ως demo, κάτι που κοστίζει γενικώς αρκετά χρήματα αν λογαριάσουμε μαζί με την ηχογράφιση και την ενορχήστρωση. Τελικώς μπορεί να ηχογραφήσει την φωνή του διαλέγοντας κάποιο γνωστό κομμάτι από τα χιλιάδες karaoke που διαθέτουμε ή με κάτι εντελώς καινούργιο αποκλειστικά δικό του που το αναλαμβάνουμε εμείς.

- Το Studio διοργανώνει ζωντανές εμφανίσεις σχεδόν **κάθε 2 μήνες από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς** (συνολικά 5 live το χρόνο!) σε γνωστές μουσικές σκηνές όπως "Ρυθμός Stage", "Μπαράκι της Διδότου", "Σταυρός του Νότου", "The Crow Club", "Ονομα του Ρόδου", "Ghost House", "Hard Rock Cafe", "Αρχιτεκτονική" κτλ, μπορείτε εδώ να δείτε videos <http://www.youtube.com/user/studiophonetics> όπου μπορούν να πάρουν μέρος οι μαθητές του Studio εάν το επιθυμούν με την δική μας έγκριση. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις ζωντανές εμφανίσεις των σπουδαστών μας ως "εκπαιδευτικό μέσο" για την ολοκλήρωσή τους ως τραγουδιστές.

- Με την είσοδο σας στον μουσικό κόσμο του Studio Phonetics τα όνειρα σας αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά. Από τα παραπάνω μέχρι και την προώθησή σας σε μουσικά σύνολα (groups) ή την συνεργασία σας με συνθέτες, μουσικούς κ.τ.λ.

το Studio έχει δείγματα γραφής από το 2005 και μετά, με πάμπολλες συνεργασίες των σπουδαστών μας με σκοπό την μουσική δημιουργία.

- Τελειώνοντας να αναφέρουμε το Studio παρέχει Βεβαίωση Σπουδών, ύστερα από χρονικά ικανοποιητική και αποδοτική παρακολούθηση των μαθημάτων.

Το Studio Phonetics λειτουργεί από το 2005 και κοιτάει συνέχεια μπροστά.

Σε ποιόν δάσκαλο να πάω? Πώς μπορώ να ξέρω αν είναι καλός? Θα πραγματοποιήσω τα όνειρά μου?

Σήμερα που οι πληροφορίες ρέουν κατατρεχτικά, που οι επιλογές είναι πάρα πολλές αλλά λίγες είναι οι καλές, υπάρχει ένας φάρος γνώσης που δεν θα σας “ρίξει στα βράχια”. Είναι η Σχολή μας. Αν θέλετε να θέσετε σωστές βάσεις για την τεχνική σας, να έχετε μία φωνή που θα αντέξει στο χρόνο, να γίνετε γνώστες της φωνητικής τέχνης, δοκιμάστε μας!

Δεν πιστεύουμε στην εφήμερη επιτυχία αλλά στην εφ’ όρου ζωής ευτυχία. Δεν πιστεύουμε στην εμπορικοποίηση της τέχνης αλλά στην ψυχαγωγία μέσω αυτής. Δεν πιστεύουμε στο όσα αρπάζουμε αλλά στο πόσα θα χτίσουμε.

Πριν αποφασίσετε που θα εμπιστευτείτε την φωνή σας, την οποία πρέπει και οφείλετε να την φροντίσετε και όχι να την εκμεταλλευτείτε γιατί είναι προέκταση του εαυτού σας, η προσπάθεια της ψυχής σας να φανερώσει ποιοι είστε, σκεφτείτε το σοβαρά...

Ακούστε ζωντανές ηχογραφήσεις από τον δάσκαλο, -α που βρήκατε ή προσπαθήστε να πάτε να τον ακούσετε να τραγουδάει ζωντανά. Ανακαλύψτε την χρονική διάρκεια που βρίσκεται σε αυτήν τη θέση. Έχει πολύχρονη εμπειρία? Έχει αντοχή στο χρόνο η φωνή του?

Εάν όχι, δεν είναι καλή επιλογή.

Εάν ναι, σημαίνει ότι κατέχει σωστή φωνητική τεχνική και διδασκαλική γνώση και ξεκινήστε μαζί του άφοβα.

Καλή επιλογή!

Γιατί να κάνω μαθήματα στο Studio Phonetics

Γιατί:

- Σέβομαι τον εαυτό μου και τη φωνή μου και δεν θέλω να τη βάλω σε περιπέτειες.
- Θα τραγουδήσω σε περισσότερες συναυλίες από κάθε άλλη σχολή - 5 στο σύνολο σε κάθε διδακτικό έτος.
- Θα διδαχτώ από δασκάλους που έχουν σύγχρονη αλλά και κλασσική παιδεία (κάτι δυσεύρετο γιατί εμπεριέχει δύναμη και γνώση) και μεγάλη εμπειρία στην πράξη στο μοντέρνο τραγούδι ότι στυλ κι αν είναι αυτό.
- Μπορώ μέσα από το site να έχω μία άποψη για το πως τραγουδάνε οι δάσκαλοι του Studio. Φαίνονται όντως αυτά που λένε στη φωνή τους?
- Θα αποκτήσω μία ξεκάθαρη και όχι μιξαρισμένη φωνή στις ψηλές μου νότες.
- Θα επαναφέρω τη φωνή μου σε περίπτωση που έχω φωνητικά προβλήματα και δυσκολίες.

- Θα διδαχτώ από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία - άνω των 25 ετών - ως καθηγητές αλλά και ως τραγουδιστές.
- Θα ηχογραφήσω την φωνή μου με μοναδικό τρόπο.
- Θα μπορέσω να τραγουδήσω ότι μου αρέσει χωρίς φραγμούς.
- Θα μάθω το πώς και το γιατί.
- Θα κουρδίσω τη φωνή μου και θα μάθω να τραγουδάω ακόμη κι αν κάποιος μου λένε πως "δεν το'χω".
- Γιατί θα φοιτήσω σε ένα στούντιο με υπέροχο κλίμα και όμορφη ατμόσφαιρα, πολύ κοντά στο μετρό για να με βολεύουν οι συγκοινωνίες.
- Γιατί θα πληρώνω λογικά δίδακτρα και θα εισπράττω ανεκτίμητες γνώσεις.
- Γιατί τα δίδακτρα στο Studio Phonetics έχουν την καλύτερη σχέση απόδοσης/τιμής που θα μπορέσω να βρω.
- Γιατί θα έχω να κάνω με ειλικρινείς δασκάλους κι όχι με "αυστηρούς" ή "κόλακες".
- Γιατί το επίπεδο μιας Σχολής φαίνεται από το επίπεδο των μαθητών της και τις επιτυχίες τους.
- Θα μάθω Μουσική και θα με σέβονται ως τραγουδιστή οι συνεργάτες μου.
- Θα υλοποιήσω αν θέλω τις ιδέες μου σε τραγούδια.
- Θα ανυπομονώ να έρθει το μάθημά μου γιατί θα με κάνει να νιώθω υπέροχα.

Ας βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους

Με την ανάπτυξη του Internet οι πληροφορίες που διοχετεύονται δεν είναι σωστές. Λίγες είναι οι σωστές σύμφωνα με την κρίση μας. Σεβόμαστε τις απόψεις των συναδέλφων μας γιατί τις υποστηρίζουν σε κάποια βάση και εμπειρία. Με τη σειρά μας θα καθοδηγήσουμε με τα παρακάτω τους καινούργιους μαθητές στην τραγουδιστική τέχνη.

- Δάσκαλος γίνεσαι μέσα από την πολύχρονη εμπειρία αυτού που διδάσκει. Χρειάζονται τα πτυχία αλλά δεν φτάνουν.
- Ο κλασσικός τραγουδιστής - δάσκαλος μπορεί να διδάξει μοντέρνο τραγούδι μόνο αν έχει καταφέρει τον ήχο που χρειάζεται το μοντέρνο στη φωνή του. Καλό είναι να έχουμε πλήρη άποψη για την φωνητική τοποθέτηση του δασκάλου που θέλουμε να μας διδάξει.
- Ο μοντέρνος τραγουδιστής - δάσκαλος δεν πρέπει να μειώνει το κλασσικό τραγούδι. Είναι το μόνο στυλ που στηρίζεται αποκλειστικά στην πραγματική δύναμη της φωνής και δεν κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο.
- Όταν θέλουμε να τραγουδίσουμε ένα κομμάτι που στις ψηλές νότες έχει ένταση και δύναμη πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την πλήρη φωνή μας και όχι την ψεύτικη ενισχυμένη (falsettone ή mixed voice). Αυτό όμως δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει η φωνή μας να έχει τις προϋποθέσεις.
- Το Falsetto δεν είναι και δεν πρέπει να μείνει ψιθυριστή φωνή αδύναμη από τη φύση της. Πρέπει να εκπαιδεύεται να δυναμώνει ως ήχος και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ισάξια με την πλήρη φωνή (Full voice).
- Το Falsetto επίσης έχει μπάσσες μεσαίες και ψηλές περιοχές όπως το ίδιο συμβαίνει και με την Full Voice. Οι δύο φωνές τέμνονται εκεί που τελειώνει η μία αρχίζει η άλλη και στις ακραίες περιοχές της Full Voice εκεί που το Falsetto δυναμώνει σε ένταση υπάρχει η Mixed Voice. Mixed Voice δεν είναι η Middle Voice η μεσαία δλδ περιοχή της Full Voice.

Τμήμα Stage Performance - Ερμηνεία Τραγουδιού

Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς που στοχεύουν στην εξάσκηση κ εκμάθηση:

- της συγκέντρωσης
- της έκθεσης στο κοινό
- της ερμηνείας τραγουδιού (πέρα από την σωστή τεχνικά απόδοσή του).

Απευθύνεται στους μαθητές της Σχολής μας (και όχι μόνο) αλλά και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι κ το θέατρο επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα επικοινωνήστε μαζί μας!

Στους μαθητές της Σχολής μας παρέχεται έκπτωση 30% στην ήδη συμφέρουσα τιμή των διδασκτρων για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τα μαθήματα είναι ομαδικά.

Ανατομία

Λάρυγγας

Είναι το «φωνητικό κουτί», το οποίο περιλαμβάνει τις φωνητικές χορδές. Η κύρια βιολογική του λειτουργία δεν είναι η παραγωγή ήχου αλλά η προστασία των πνευμόνων από την τροφή και το νερό. Οι φωνητικές χορδές λειτουργούν ως βαλβίδες προστασίας. Όταν καταπίνουμε η γλωττίδα (το άνοιγμα μεταξύ των φωνητικών χορδών) κλείνει. Η επιγλωτίδα καλύπτει την γλωτίδα για επιπλέον προστασία και ο λάρυγγας ανυψώνεται, καθώς ο οισοφάγος ανοίγει για να περάσει η τροφή και το νερό. Σε περιπτώσεις που όπως λέμε «στραβοκαταπιούμε», αυτό σημαίνει ότι το νερό π.χ. κατέβηκε πολύ γρήγορα για να προλάβουν η γλωτίδα και επιγλωτίδα να κλείσουν. Όταν το νερό χτυπήσει τις φωνητικές χορδές, υπάρχει αντανάκλαστική κίνηση που εκδηλώνεται ως βίαιος βήχας, ώστε να απομακρυνθεί το νερό και να κρατηθεί μακριά από τους πνεύμονες.

Φάρυγγας

Είναι η επέκταση του λάρυγγα με απολήξεις στο στόμα και τη μύτη.

Τραχεία

Ο σωλήνας που συνδέει τους πνεύμονες με τον φάρυγγα. Ο λάρυγγας βρίσκεται στο πάνω μέρος της τραχείας.

Οισοφάγος

Βρίσκεται πίσω από τον λάρυγγα και την τραχεία και μεταφέρει την τροφή και το νερό στον οργανισμό.

Διάφραγμα

Είναι μυς σε σχήμα θόλου, που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τους πνεύμονες μέσα στην θωρακική κοιλότητα. Είναι ο κύριος μυς ελέγχου της αναπνοής.

Φωνητικές χορδές

Παλαιότερα θεωρείτο ότι ήταν δύο χορδές που έτεμναν τον λαιμό, εξ' ου και ο όρος φωνητικές χορδές. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι μύες με πολλαπλές πτυχές ιστού.

Βρίσκονται σε οριζόντια θέση σε σχέση με τον λάρυγγα. Ανοίγουν σε σχήμα V.

Καλύπτονται από βλέννα που τις προστατεύει και τις ενυδατώνει. Οι φωνητικές

χορδές ανοίγουν για να επιτρέψουν την είσοδο αέρα στους πνεύμονες. Κλείνουν για να «παγιδεύσουν» τον αέρα στους πνεύμονες ή/και για την παραγωγή ήχου.

Γλωττίδα

Είναι το άνοιγμα μεταξύ των φωνητικών χορδών.

Δόνηση - Τόνος – Ένταση

Δόνηση & τόνος

Όσο πιο ψηλός είναι ο παραγόμενος τόνος, τόσο πιο γρήγορα δονούνται οι φωνητικές χορδές. Η συχνότητα του πολύ υψηλού τόνου πλησιάζει τα 2000 Hertz το δευτερόλεπτο. Η συχνότητα του χαμηλού τόνου είναι περίπου 60 Hertz το δευτερόλεπτο.

Όταν δονούνται γρήγορα οι φωνητικές χορδές γίνονται πιο μακριές, λεπτές και πιο σκληρές. Όταν δονούνται αργά, γίνονται πιο μικρές σε μήκος και πιο παχιές. Οι διάφοροι μύες του λάρυγγα συντονίζονται μεταξύ τους για την δημιουργία των τόνων και της έντασης με διάφορους και πολύπλοκους τρόπους. Η ποσότητα του αέρα επιδρά στην τονικότητα.

Δόνηση & ένταση

Οι φωνητικές χορδές παγιδεύουν και ελευθερώνουν αέρα και κάθε τέτοιος κύκλος είναι ένας κύκλος δόνησης. Ο κύκλος αυτός έχει δύο φάσεις, την κλειστή (παγίδευση αέρα) και την ανοικτή (απελευθέρωση αέρα). Κατά την διάρκεια της κλειστής φάσης, αρχίζει να αυξάνεται η πίεση του αέρα κάτω από τις φωνητικές χορδές. Όταν η φώνηση είναι χαμηλή σε ένταση, η κλειστή φάση διαρκεί λιγότερο και έτσι η πίεση του αέρα που έχει συσσωρευθεί, είναι χαμηλή και απελευθερώνεται πιο ομαλά. Όταν η φώνηση είναι δυνατή σε ένταση, η κλειστή φάση διαρκεί περισσότερο. Οι μύες του λάρυγγα συσπώνται με δύναμη κλείνοντας την γλωττίδα για να αντισταθούν οι φωνητικές χορδές στην πίεση του αέρα. Έτσι η πίεση του αέρα που έχει συσσωρευθεί, είναι υψηλή και απελευθερώνεται πιο βίαια. Κάθε τέτοιος κύκλος, ανάλογα με τον τόνο του ήχου, μπορεί να «τρέχει» με ταχύτητα μέχρι και 1-2 χιλιοστά του δευτερολέπτου! Κατά την διάρκεια της φώνησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά στην πίεση και χρήση του αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί έως και ανεπανόρθωτη βλάβη στις φωνητικές χορδές!

Η υγεία της φωνής

Στο τραγούδι, το μουσικό όργανο είναι το σώμα μας. Οι φωνητικές χορδές είναι μέρος του σώματός μας και επομένως για να είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει το σώμα μας να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Να θυμάστε πως ό,τι βελτιώνει το σώμα μας, βελτιώνει και την φωνή μας. Παρακάτω θα δείτε μερικούς τρόπους που μπορεί αυτό να επιτευχθεί.

Ενυδάτωση

Η βλέννα που καλύπτει τις φωνητικές χορδές πρέπει να είναι λεπτή, δροσερή και υγρή. 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα είναι ό,τι καλύτερο για διαρκή ενυδάτωση μέσα στην ημέρα. Η κατανάλωση νερού όταν διψάμε μόνο σημαίνει ότι έχουμε ήδη αφυδατωθεί και άρα και οι φωνητικές μας χορδές.

Αλκοόλ

Με μέτρο! Η κατανάλωσή του σε μεγάλες ποσότητες οδηγεί σε αφυδάτωση του οργανισμού και ξηραίνει την βλέννα που περιβάλλει τις φωνητικές χορδές.

Κάπνισμα

Ο καπνός καίει τις φωνητικές χορδές και μεταφέρει τοξίνες που τις οδηγούν στην σταδιακή καταστροφή τους.

Ξεκούραση & Ισοροπημένη Διατροφή

Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός ώστε να ξεκουράζεται ο οργανισμός και να ανακτά τις δυνάμεις που έχασε κατά την διάρκεια της ημέρας. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να υπερτονισθεί η αξία της ισοροπημένης διατροφής. Τρώμε απ' όλες τις ομάδες τροφών χωρίς ακρότητες. Σε ότι αφορά στα γαλακτομικά προϊόντα, είναι γεγονός ότι κάνουν την βλέννα πιο παχιά και τις φωνητικές χορδές λιγότερο ευέλικτες. Παρόλα αυτά, μπορούμε να τα καταναλώνουμε με σύνεση και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αποκλείουμε εντελώς από την διατροφή μας, καθώς αποτελούν σημαντικές πηγές ασβεστίου για τον οργανισμό.

Ζέσταμα

Οι μύες πρέπει να ζεσταίνονται πριν χρησιμοποιηθούν. Οι φωνητικές ασκήσεις ξεκινώντας θα πρέπει να είναι ήπιες και προοδευτικά δυναμικές, αλλά όχι σε σημείο κούρασης. Είναι καλό το φωνητικό ζέσταμα να συνοδεύεται και από ήπιες ασκήσεις των μυών του ώμων, του αυχένα και του σαγονιού, ώστε να είναι χαλαροί κατά την διάρκεια της φωνής.

Χαλάρωμα

Αφού έχετε τραγουδήσει είναι απαραίτητο να δώσετε χρόνο στους μύες να ξεκουραστούν. Όπως και το ζέσταμα, έτσι και το χαλάρωμα πρέπει να είναι προοδευτικό. Για τις επόμενες 2-3 ώρες μιλάτε σε χαμηλή ένταση. Αν πάλι οι επόμενες ώρες είναι περίοδος αφωνίας (π.χ. κοιμόσαστε), τότε πριν κοιμηθείτε κάντε για 5-10 λεπτά, ήπια χρησιμοποίηση της φωνής σας.

Άθληση

Είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό. Ειδικά για τους τραγουδιστές, οι αερόβιες ασκήσεις (π.χ. κολύμβηση) θεωρούνται οι καταλληλότερες, καθώς αυξάνουν την αντοχή των πνευμόνων. Θα πρέπει να τονιστεί, εξαιτίας της σύγχυσης που υπάρχει σε σχέση με την ανάπτυξη κοιλιακών μυών και την αναπνευστική λειτουργία όταν τραγουδάμε, ότι δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Ο μυς που είναι υπεύθυνος για την διαδρομή και τον έλεγχο του αέρα μέσα στο σώμα είναι το διάφραγμα και αυτός εξασκείται μόνο με ασκήσεις αναπνοών.

Τραυματισμοί

Οι φωνητικές χορδές μπορούν να τραυματιστούν όταν:

- * καθαρίζουμε τον λαιμό μας ή βήχουμε δυνατά
- * φωνάζουμε δυνατά
- * μιλάμε για πολλή ώρα ή/και δυνατά
- * τραγουδάμε πέρα από τα δικά μας φυσιολογικά όρια έκτασης και έντασης

Απορίες – Συμβουλές

Vibrato

Το vibrato δίνει μία επιπλέον διάσταση στη φωνή και όχι μόνο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση για κάποιον που δεν το έχει εκ φύσεως αλλά μπορεί να αποκτηθεί. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μία φωνή, άλλο ένα βέλος στη φαρέτρα του τραγουδιστή. Προσοχή μόνο στη χρήση του, να αποφεύγονται οι υπερβολές, να ταιριάζει με το στυλ και το ύφος του τραγουδιού.

Η απόκτησή του, είναι από τις πιο δύσκολες "αποστολές" που έχουν να αντιμετωπίσουν καθηγητής και μαθητής οπότε συστήνουμε πρώτα απ' όλα υπομονή. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αποκτηθεί, αυτό έχει να κάνει με κάθε φωνή ξεχωριστά. Το vibrato παράγεται στην περιοχή του λάρυγγα, δημιουργείται από την κίνηση των γύρω μυών, και είναι στην ουσία ένα παιχνίδι τονικότητας μεταξύ μιας νότας και της χαμηλότερης της διαστήματος λιγότερου του ημιτονίου. Όσο ταχύτερα καταφέρετε να τραγουδήσετε το διάστημα και σταθεροποιήσετε τον "κυματισμό" που παράγεται τόσο πιο κοντά θα είστε στο πολυπόθητο vibrato.

Ωδείο ή Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο?

Στα Ωδεία μπορείτε να ασχοληθείτε με το κλασσικό και το ελαφρό τραγούδι. Σύμφωνα με το καταστατικό μετά από 8 χρόνια (μπορεί και λιγότερα αν κάνετε κατατακτήριες εξετάσεις για μεγαλύτερη τάξη) σπουδών παίρνετε πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Αν ασχοληθείτε με το κλασσικό στυλ τα οφέλη που θα αποκτήσετε θα είναι πολλά. Ασκήσεις και τραγούδι θα δυναμώσουν τη φωνή σας. Αν ασχοληθείτε με το ελαφρό εκεί τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Οι ασκήσεις ακολουθούν συνήθως τον κλασσικό τρόπο και έρχονται σε αντίθεση με την μοντέρνα τοποθέτηση της φωνής. Όμως και μόνο οι κλασσικές ασκήσεις είναι ικανές να βοηθήσουν την φωνή σας απλά δεν θα έχουν άμεση εφαρμογή στον τρόπο που θα τραγουδάτε. Κατά την γνώμη μας τα Ωδεία είναι κατάλληλα μόνο για σοβαρές σπουδές στο κλασσικό τραγούδι με σκοπό την σόλο καριέρα ή την απόκτηση κάποιου πτυχίου ή διπλώματος.

Στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μπορείτε να σχοληθείτε κυρίως με το μοντέρνο τραγούδι αλλά δεν αποκλείεται και η προγύμναση στο κλασσικό. Κάποια επίσης δίνουν και βεβαίωση σπουδών-πτυχίο.

Στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έχετε ελευθερία να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο στυλ τραγουδιού που σας ενδιαφέρει. Επίσης οι καθηγητές χρησιμοποιούν την μουσική και ηχητική τεχνολογία στο μάθημα τους με αποτέλεσμα να υπάρχει ευελιξία κυρίως στην εξάσκηση του τραγουδιού σε αντίθεση με τα περισσότερα Ωδεία. Άλλα επίσης σας προσφέρουν πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πχ. σας παρέχουν μαθήματα Ερμηνείας ή Χορού-Κίνησης. Επίσης κάποια σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε σπουδαστική εμπειρία εγγραφών. Είναι συμπερασματικά καταλληλότερα από τα Ωδεία αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το μοντέρνο τραγούδι.

Έναν ή δύο δασκάλους?

Τα παράλληλα μαθήματα δεν ενδείκνυνται γιατί απλούστατα δυσκολεύουν την προσπάθεια του μαθητή να ανακαλύψει και να κατασκευάσει τη φωνή του. Αν ο μαθητής είναι έμπειρος και ξέρει τι να κρατήσει και τι όχι από κάθε διδασκαλία ώστε να μην μπερδευτεί, τότε μπορεί να είναι και καλό. Αν όμως ο μαθητής είναι αρχάριος τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν τόσο μπερδεμένα που τελικά να σταματήσει κι από τους δύο, γιατί θα βλέπει πως ούτε ο ένας τον βοηθάει, ούτε ο άλλος. Κι αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αν σκεφτούμε και μόνο την περίπτωση που οι θεωρίες/πρακτικές των δύο δασκάλων διαφωνούν. Τότε ο μαθητής θα νιώθει ανασφάλεια γιατί δεν θα ξέρει ποιο είναι τελικά το σωστό και δεν θα έχει αποτέλεσμα ούτε στον έναν, ούτε στον άλλον.

Γενικές Συμβουλές

- * Αποφύγετε τους δασκάλους που πιστεύουν πως είναι αυθεντίες. Θα σας οδηγήσουν στα ίδια σφάλματα που και εκείνοι κάνουν.
- * Αποφύγετε τους δασκάλους που θέλουν να σας κάνουν να τραγουδάτε όπως οι ίδιοι.
- * Ακολουθήστε την μέθοδο ενός δασκάλου που τον εμπιστεύεστε και θέστε ένα χρονικό περιθώριο 1 χρόνου εκτίμησης της προόδου της φωνής σας.
- * Ένας δάσκαλος είναι καλός αν σε βάθος χρόνου έχει φτιάξει καλές φωνές. Στις δημιουργίες των μαθητών του φαίνεται η αξία του.
- * Αν νιώθετε φθορά (και όχι πίεση γιατί μερικές φορές είναι καλό αυτό να συμβαίνει) στην φωνή σας, συζητήστε άμεσα με τον δάσκαλό σας αυτό που αισθάνεστε.
- * Ο καλός δάσκαλος δεν σταματάει ποτέ να ενημερώνεται και να δοκιμάζει νέες τεχνικές με σκοπό την απλούστευση και κατανόηση της φωνητικής τέχνης.
- * Ο καλός δάσκαλος δεν τα ξέρει όλα! Μαθαίνει και εκείνος μέσα από την διαφορετικότητα των μαθητών του.
- * Μόνο υπομονή και επιμονή χρειάζεστε, "μουσικό αυτί" και τίποτα άλλο εκτός βέβαια από αγάπη για το τραγούδι. Πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν με αποτέλεσμα να παιδεύουν άσκοπα τους δασκάλους τους αλλά και τους ίδιους.
- * Ποτέ μην συγκρίνετε τις φωνητικές/ερμηνευτικές δυνατότητές σας με αυτές άλλων. Όλοι είμαστε διαφορετικοί και ούτε το υλικό της φωνής, ούτε η ερμηνευτική ικανότητα αποτελούν εξαίρεση αυτού του κανόνα.
- * Μερικοί φωνητικοί μηχανισμοί είναι βιολογικά φτιαγμένοι από «ατσάλι» και μερικοί από «πορσελάνη». Κάποιες φωνές αντέχουν πιο απαιτητική χρήση από άλλες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καλύτερες. Αν δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση και καλή συντήρηση, «σπάνε» και οι δύο με την ίδια ευκολία.
- * Καλή τεχνική δεν σημαίνει καλό τραγούδι! Πολλές φορές ακούμε φωνές τεχνικά μέτριες να ερμηνεύουν με εκπληκτικό τρόπο και φωνές τεχνικά άρτιες να μας αφήνουν αδιάφορους.
- * Ερμηνεία σημαίνει αυτοί που με ακούνε νιώθουν αυτό που νιώθω εγώ, την ίδια στιγμή και στην ίδια ένταση.
- * Ταλέντο σημαίνει ότι έχω μία φυσική κλίση για κάτι αλλά αν δεν εργαστώ πάνω σε αυτό μπορεί τελικά κάποιος με λιγότερη κλίση αλλά με περισσότερη αφοσίωση να με ξεπεράσει.

Τι είπαν – Quotes

ENRICO CARUSO	"There is a far too prevalent tendency to shirk the real hard (technical) work, which must be accomplished before lasting success can be attained. No matter how naturally talented any individual vocalist may be, he or she cannot possibly produce the best results as a singer unless the particular organs have been subjected to a proper and sufficiently long course of training."	"Υπάρχει μια ισχύουσα τάση να αποφεύγεται η σκληρή δουλειά (τεχνική), η οποία πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί η διαρκής επιτυχία. Ανεξάρτητα απο το πόσο φυσικό ταλέντο είναι κάποιος, δεν μπορεί να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως τραγουδιστής/ια αν το φωνητικό όργανο δεν έχει υποβληθεί σε κατάλληλο και επαρκώς αρκετό χρονικό διάστημα εκπαίδευσης."
LUCIANO PAVAROTTI	"Am I afraid of high notes? Of course I am afraid! What sane man is not?"	"Αν φοβάμαι τις ψιλές νότες; Φυσικά και τις φοβάμαι! Ποιός σόφρων άνθρωπος δεν τις φοβάται;"
JOSE CARRERAS	"Everybody, even me, sometimes had to compromise on something, doing things we know to be wrong, and this happens doing whatever job in the world. But a singer must have the courage of saying no."	"Όλοι, ακόμα και εγώ, μερικές φορές έπρεπε να συμβιβαστούμε με κάτι, κάνοντας πράγματα που ξέρουμε ότι είναι λάθος, και αυτό συμβαίνει κάνοντας οποιαδήποτε δουλειά. Όμως ένας τραγουδιστής πρέπει να έχει το κουράγιο να λέει όχι."
PLACIDO DOMINGO	"My strength is my enthusiasm."	"Η δύναμή μου, είναι ο ενθουσιασμός μου."
DAVID JONES	"Remember that singing is a life-study and we are always learning more and more. We never reach a point where we know everything."	"Να θυμάστε ότι το τραγούδι είναι σπουδή ζωής και μαθαίνουμε συνεχώς περισσότερα. Δεν φτάνουμε ποτέ σε σημείο όπου τα ξέρουμε όλα."
MONSERRAT CABALLE	"When a singer truly feels and experiences what the music is all about, the words will automatically ring true."	"Όταν ένας τραγουδιστής νιώθει πραγματικά και βιώνει αυτό που είναι η μουσική, τότε οι λέξεις αυτόματα ακούγονται αληθινές."
ARETHA FRANKLIN	"Being a singer is a natural gift. It means I'm using to the highest degree possible the gift that God gave me to use. I'm happy with that."	"Το να είσαι τραγουδιστής είναι δώρο από την φύση. Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, το δώρο που μου έδωσε ο Θεός. Είμαι ευχαριστημένη με αυτό."

MARIA CALLAS	"I don't know what happens to me on stage. Something else seems to take over."	"Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει στην σκηνή. Κάτι άλλο φαίνεται να έχει τον έλεγχο."
ELLA FITZGERALD	"The only thing better than singing is more singing."	"Το μόνο καλύτερο πράγμα από το τραγούδι είναι περισσότερο τραγούδι."
	"I sing like I feel."	"Τραγουδάω όπως νιώθω."
	"If you copy, it means you're working without any real feeling. No two people on earth are alike, and it's got to be that way in music or it isn't music."	"Αν αντιγράφεις σημαίνει ότι δουλεύεις χωρίς πραγματικό συναίσθημα. Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι άνθρωποι στην γη και έτσι πρέπει να είναι και με την μουσική αλλιώς δεν είναι μουσική."
BILLIE HOLIDAY	"If I'm going to sing like someone else, then I don't need to sing at all."	"Αν πρόκειται να τραγουδήσω σαν κάποιον άλλο, τότε δεν χρειάζεται να τραγουδήσω καθόλου."
	"Singing songs like 'The Man I Love' or 'Porgy' is no more work than sitting down and eating Chinese roast duck, and I love roast duck."	"Το να τραγουδάω τραγούδια σαν το 'The Man I Love' ή το 'Porgy' δεν είναι κάτι περισσότερο από το να καθήσω και να φάω κινέζικη ψητή πάπια και λατρεύω την ψητή πάπια."
NANA MOUSKOURI	"I was born a singer. I wanted to prove that love existed somewhere and I found it everywhere."	"Γεννήθηκα τραγουδίστρια. Ήθελα να αποδείξω ότι η αγάπη υπήρχε κάπου και την βρήκα παντού"
HERBERT BOCK	"The first thing is char acter. Then comes nothing, then the notes and then everything else."	"Το πρώτο είναι η προσωπικότητα. Μετά τίποτα, μετά οι νότες και μετά όλα τα άλλα."
	"It's better to be bad than to be boring."	"Είναι καλύτερο να είσαι κακός από το να είσαι βαρετός."

Κεφάλαιο 9

Η Φωνή

Η φωνή όχι μόνο υποδηλώνει το χαρακτήρα του ατόμου, αλλά αποτελεί και έκφραση του πνεύματός του. Η φωνή είναι όχι μόνο ακουστή, αλλά και ορατή για κείνους που μπορούν να την δουν· η φωνή δημιουργεί αποτυπώματα πάνω στις αιθερικές σφαίρες, αποτυπώματα που μπορούν να αποκληθούν ακουστά, αλλά ταυτόχρονα είναι και ορατά. Σε όλα τα πεδία η φωνή δημιουργεί μια εντύπωση και οι επιστήμονες που πειραματίστηκαν με τον ήχο και πήραν τα αποτυπώματα του ήχου πάνω σε πλάκες, κάποια μέρα θα ανακαλύψουν ότι το αποτύπωμα της φωνής είναι πιο ζωντανό, πιο βαθύ και έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση από οποιονδήποτε άλλον ήχο. Άλλοι ήχοι μπορεί να είναι δυνατότεροι από τη φωνή, αλλά κανένας ήχος δεν μπορεί να είναι πιο ζωντανός. Γνωρίζοντάς το αυτό, οι αρχαίοι Ινδοί έλεγαν ότι το τραγούδι ήταν η πρώτη τέχνη, το παίξιμο οργάνου ήταν η δεύτερη τέχνη και ο χρόνος η τρίτη τέχνη, που και τα τρία συναπαρτίζουν τη μουσική. Έχοντας βρει ότι μέσω αυτών των διαφορετικών όψεων της μουσικής επιτυγχάνει κανείς την πνευματικότητα πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλο τρόπο, οι Ινδοί ανακάλυψαν ότι ο συντομότερος δρόμος και το φτάσιμο σε πνευματικά ύψη είναι μέσω του τραγουδιού. Γι' αυτό οι μεγαλύτεροι προφήτες των Ινδών ήταν τραγουδιστές, όπως ο Νάραντα και ο Τουμπάρα. Ο Νάραντα ενέπνευσε τον Βαλμίκι, ο οποίος έγραψε τα έπη

81

Ραμαγιάνα και *Μαχαμπαράτα*, τα σπουδαιότερα ινδικά κείμενα.

Υπάρχουν τρία βασικά είδη φωνών: η φωνή *τζελάλ*, η φωνή *τζεμάλ* και η φωνή *κεμάλ*. Η φωνή *τζελάλ* υποδηλώνει δύναμη· η φωνή *τζεμάλ* υποδηλώνει ομορφιά· και η φωνή *κεμάλ* υποδηλώνει σοφία. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά στην καθημερινή ζωή, θα δείτε ότι μερικές φορές, πριν καν τελειώσει κάποιος τη φράση του, έχετε ενοχληθεί. Όχι εξαιτίας εκείνου που είπε, αλλά εξαιτίας της φωνής του. Και θα παρατηρήσετε επίσης —ίσως όχι καθημερινά στη ζωή σας, αλλά μερικές φορές— ότι ακούσατε ένα άτομο να λέει κάτι μόνο μια φορά, και όμως το θυμάστε πάντα και σας χαρίζει συνεχώς ένα όμορφο συναίσθημα, παραμένοντας πάντα ηρεμιστικό, θεραπευτικό, εξυψωτικό, εμπνευστικό.

Ένας γιατρός που έρχεται να επισκεφθεί έναν ασθενή, μπορεί να τον φοβίζει και να τον αρρωστήσει περισσότερο, αν η φωνή του δεν είναι αρμονική· ενώ ένας άλλος γιατρός, με τη φωνή του, μπορεί να επηρεάσει έτσι τον ασθενή, ώστε πριν καν του δώσει φάρμακο, εκείνος να νιώθει ήδη καλύτερα. Ο γιατρός δίνει το φάρμακο, αλλά εκείνο που μετράει είναι η φωνή του που φθάνει στον ασθενή. Στην ιστορία του κόσμου οι άνθρωποι δεν βάδισαν χιλιάδες χιλιόμετρα με δύναμη και σθένος, χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν και τι επρόκειτο να συναντήσουν, υπακούοντας απλώς στη φωνή του διοικητή: «Εμπρός μαρς!»· Φαίνεται ότι όλος ο φόβος και η αγωνία έφευγαν και μόνο θάρρος και σθένος ερχόταν σ' αυτούς καθώς συνέχιζαν να βαδίζουν. Και δεν έχετε ακούσει για διοικητές που έδωσαν στους στρατιώτες τους την εντολή «Πυρ!», και οι στρατιώτες στράφηκαν πίσω και πυροβόλησαν εναντίον τους; Και γι' αυτό η φωνή είναι η αιτία.

Συνεπώς, η φωνή είναι σαν ένα κρασί. Μπορεί να είναι το καλύτερο κρασί ή το χειρότερο ποτό. Μπορεί να κάνει

το άτομο άρρωστο, ή μπορεί να το ανυψώσει. Λέγεται ότι ο Τανσέν, ο μεγάλος τραγουδιστής της Ινδίας, εκτελούσε θαύματα τραγουδώντας. Ο Τανσέν ήταν ένας γιόγκι, ένας γιόγκι του τραγουδιού, και είχε κυριαρχήσει τον ήχο. Γι' αυτό ο ήχος της φωνής του έγινε ζωντανός, και επειδή είχε κάνει τη φωνή του ζωντανή, οτιδήποτε ήθελε, γινόταν. Ελάχιστοι στον κόσμο γνωρίζουν ως ποιο βαθμό μπορούν να προκληθούν φαινόμενα μέσω της δύναμης της φωνής. Αν υπάρχει κάποιο αληθινό ίχνος του θαύματος, των φαινομένων, του θαυμαστού, αυτό είναι η φωνή.

Υπάρχουν πέντε ποιότητες φωνής που συνδέονται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ατόμου. Η γήινη ποιότητα της φωνής είναι ελπιδοφόρα, ενθαρρυντική, παραπλανητική· η υδάτινη ποιότητα είναι μεθυστική, ηρεμιστική, θεραπευτική, ανυψωτική· η πυρίνη ποιότητα είναι εντυπωσιακή, διεγερτική, γοητευτική, τρομακτική και ταυτόχρονα αφυπνιστική. Πολύ συχνά η προειδοποίηση δίνεται με φωνή πυρίνης ποιότητας. Οι «γλώσσες πυρός» που αναφέρονται στην *Καινή Διαθήκη* δείχνουν τη φωνή και τα λόγια που ήταν προειδοποίηση επερχόμενου κινδύνου· ήταν προειδοποιητική για τους ανθρώπους για να ξυπνήσουν από τον ύπνο τους, να αφυπνιστούν σε μια μεγαλύτερη, ανώτερη συνείδηση.

Υπάρχει η αέρινη ποιότητα της φωνής, η οποία είναι ανυψωτική, μεταφέροντας το άτομο μακριά από το πεδίο της γης. Η αιθερική ποιότητα της φωνής είναι εμπνευστική, θεραπευτική, γαληνευτική, εναρμονιστική, πειστική, ελκυστική και ταυτόχρονα η πιο μεθυστική. Σε κάθε φωνή *τζελάλ*, *τζεμάλ* ή *κεμάλ* κυριαρχεί κάποια από αυτές τις πέντε ποιότητες και σύμφωνα με την ποιότητά της επιφέρει ένα αποτέλεσμα.

Το πιο θαυμαστό πράγμα στη μελέτη της φωνής είναι ότι από τη φωνή μπορείτε να καταλάβετε το στάδιο της ιδιαίτερης εξέλιξης του ατόμου. Δεν χρειάζεται να το

δείτε: και μόνο η φωνή του θα σας αποκαλύψει πόσο έχει εξελιχθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χαρακτήρας του ατόμου γίνεται φανερός στη φωνή του. Και σε κάθε ηλικία — βρεφική, παιδική, νεότητα και γηρατειά — ο τόνος της φωνής αλλάζει. Η ώριμη ηλικία είναι μια έκφραση εκείνων που κέρδισε το άτομο, και έτσι η φωνή του είναι επίσης ενδεικτική της επίτευξής του. Όπως και με το καθετί άλλο στη ζωή του ατόμου, επέρχεται επίσης μια αλλαγή και στη φωνή του με κάθε στάδιο προς την πνευματική εξέλιξη. Κάθε εμπειρία στη ζωή είναι μια μύηση: ακόμη και στην κοσμική ζωή προχωράει κανείς προς τα εμπρός και αυτή η εμπειρία αλλάζει τη φωνή του.

Υπάρχει άλλο ένα θαυμαστό πράγμα που βρίσκεται στην επιστήμη της φωνής: το τυχερό άτομο έχει μια διαφορετική φωνή από εκείνο που είναι άτυχο. Αν συγκεντρώσετε πέντε άτομα που έχουν πραγματικά αποδείξει ότι είναι πολύ τυχερά και ακούσετε τη φωνή τους, θα δείτε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στη δική τους φωνή και στη συνηθισμένη φωνή. Όταν συγκρίνετε τη φωνή σπουδαιών ατόμων — αδιάφορο ποιος είναι ο τομέας τους — με τη φωνή άλλων, θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά.

Αλλά αυτά αφορούν μόνο τη φωνή της ομιλίας. Στο τραγούδι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί σήμερα η τέχνη του τραγουδιού έχει γίνει τόσο τεχνητή, όσο μπορούσε να γίνει. Η μόνη ιδέα σήμερα είναι να εκπαιδεύουν τη φωνή και να την κάνουν διαφορετική από τη φυσική. Η εκπαίδευση της φωνής δεν στοχεύει στο να αναπτύξει καθετί το φυσικό σ' αυτήν: κυρίως στοχεύει στο να την οδηγήσει σε κάτι που δεν της είναι φυσικό. Συνεπώς, όταν ένα άτομο τραγουδάει σύμφωνα με τη σημερινή μέθοδο, η φωνή του δεν θα είναι δική του. Μπορεί να έχει μεγάλη επιτυχία, μπορεί να τον ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα δεν τραγουδάει με τη φυσική

κή φωνή του, και δεν μπορείτε να βρείτε το στάδιο ανάπτυξης του στη φωνή του. Ο αληθινός χαρακτήρας του ατόμου πρέπει να ανακαλυφθεί στη φωνή της ομιλίας του.

Ένα τρίτο πράγμα που πρέπει να κατανοηθεί είναι η απαλότητα και η δύναμη της φωνής: υπάρχουν φορές που η φωνή είναι πιο απαλή και άλλες που η φωνή είναι δυνατότερη. Αυτό δείχνει τη φυσική κατάσταση του πνεύματος τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί μερικές φορές το πνεύμα είναι πιο τρυφερό, και με την τρυφερότητα του πνεύματος η φωνή γίνεται απαλότερη. Άλλοτε το πνεύμα είναι σκληρότερο και τότε η φωνή γίνεται σκληρή. Προκειμένου να επιπλήξετε κάποιον, δεν χρειάζεται να διαλέξετε τη σκληρή φωνή: η φωνή γίνεται σκληρή από μόνη της. Προκειμένου να παρηγορησете ένα άτομο, προκειμένου να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη, την αγάπη, την αφοσίωση, τη στοργή σας σε κάποιον, δεν χρειάζεται να απαλύνετε τη φωνή σας: η φωνή σας γίνεται απαλή πριν καν το αντιληφθείτε, πριν καν το σκεφθείτε. Αυτό δείχνει ότι η φωνή είναι μια έκφραση του πνεύματος. Αν το πνεύμα είναι μαλακό, η φωνή είναι απαλή: αν το πνεύμα είναι σκληρό, η φωνή είναι σκληρή: αν το πνεύμα είναι πανίσχυρο, τότε η φωνή έχει δύναμη: αν το πνεύμα έχει χάσει το σφρίγος του, τότε η φωνή χάνει τη δύναμή της.

Η έμπνευση διαλέγει τη δική της φωνή. Και όταν ένας ομιλητής πρέπει να αλλάξει τη φωνή του ανάλογα με την αίσουσα όπου μιλάει, τότε η έμπνευση χάνεται, γιατί όταν η έμπνευση αρχίζει και ιωθώει ότι: «Δεν είναι η φωνή μου», τότε δεν έρχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο ομιλητής πρέπει να αγωνιστεί διπλά: ο ένας αγώνας γίνεται γιατί πρέπει να μιλήσει χωρίς έμπνευση και ο δεύτερος αγώνας γίνεται γιατί πρέπει να είναι ακουστός σε όλους τους παρόντες. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Σήμερα έχει αναπτυχθεί μια καινούργια μέθοδος, η ο-

ποία ονομάζεται άρθρωση. Εκείνος που έχει μάθει σωστή άρθρωση, μπορεί να φωνάζει τόσο δυνατά, όσο δέκα άνθρωποι και όλοι θα το θεωρήσουν θαυμάσιο. Αλλά τι εντύπωση προκαλεί; Καμία. Επίσης, ένας δυνατός ομιλητής που μεγαλώνει τη φωνή του είκοσι φορές, είναι καλός για το εμπόριο και την αγορά, αλλά όταν ερχόμαστε στην ίδια τη ζωή, στη συνομιλία και την ομιλία στους φίλους σας, το πράγμα διαφέρει.

Έχει μεγάλη ψυχολογική διαφορά αν μιλάει κανείς σε ένα ή σε πολλά πρόσωπα, γιατί έχει την ηχώ του στον κόσμο. Καμιά λέξη που λέγεται δεν χάνεται ποτέ. Παραμένει και δονείται και δονείται ανάλογα με το πνεύμα που έχει εισαχθεί μέσα της. Αν το άτομο κάνει τεχνητή τη φωνή του προκειμένου να πείσει άλλους, αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν είναι ειλικρινές στο πνεύμα του. Και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Είναι καλύτερα να είναι κανείς φυσικός στην ομιλία του με άτομα και με πλήθη, παρά να γίνει τεχνητός. Πολύ συχνά οι άνθρωποι νομίζουν πως όταν χρειαστεί να απαγγείλουν, πρέπει να κάνουν μια διαφορετική φωνή, να γίνουν μια διαφορετική ύπαρξη, και δεν θέλουν να μείνουν όπως είναι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο, τίποτε πιο πειστικό, ελκυστικό και εντυπωσιακό από το να απαγγέλλει κανείς με τη φυσική φωνή του.

Όσο για το τραγούδι, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να διατηρηθούν στη φωνή. Όσο κι αν έχει αναπτυχθεί η φωνή, όσο μεγάλος κι αν έχει γίνει ο όγκος της και όσο μακριά κι αν καταφέρνει να φθάσει μέσω της άσκησης, θα πρέπει κανείς να ιωθώει υπεύθυνος για τη διατήρηση της φυσικής του φωνής αβλαβούς σε αυτά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει μια δυνατή φωνή, μια φωνή με μεγάλο όγκο, ή με σφρίγος και πλαστικότητα. Καθετί που πλουτίζει τη φωνή είναι απαραίτητο και πρέπει να αναπτύσσεται μέσω

της άσκησης. Αλλά ταυτόχρονα, οφείλει κανείς να θυμάται ότι δεν πρέπει να θυσιάζει τη φυσική ποιότητα της φωνής του. Γιατί ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλη φωνή σαν τη δική του και αν η ιδιαιτερότητα που ανήκει στη φωνή κάθε ψυχής χαθεί, τότε δεν της μένει τίποτε. Άλλωστε κάθε άτομο είναι ένα όργανο στην ορχήστρα ολόκληρου του σύμπαντος και κάθε φωνή είναι η μουσική που έρχεται από το όργανο του ατόμου, αφού κάθε όργανο έχει κατασκευαστεί ξεχωριστό και ιδιαίτερο, έτσι ώστε καμιά άλλη φωνή να μην μπορεί να το αντικαταστήσει. Αν λοιπόν, με το όργανο που έφτιαξε ο Θεός και τη μουσική που ο Θεός θέλησε να παίζεται στον κόσμο, δεν ακολουθεί κανείς τη μουσική που πρέπει να παιχθεί και αναπτύξει μια δική του φωνή, τότε φυσικά θα υπάρξει μεγάλη απώλεια για τον ίδιο και για τους άλλους.

Υπάρχει ένας μηχανικός τρόπος για την εκπαίδευση της φωνής και ένας φυσικός. Ο μηχανικός τρόπος προέρχεται από τα όργανα. Αλλά υπάρχει και ένας φυσικός τρόπος, που κατανοούσαν οι αρχαίοι λαοί. Αυτοί αναγνώριζαν τον κεραυνό και τους άλλους ήχους της φύσης, έφτιαξαν τις επτά νότες απ' αυτούς και κατανόησαν τη σύγκριση ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα και τις νότες της φύσης. Αυτός είναι ο λόγος που στην αρχαία ινδική μουσική υπάρχουν νότες που είναι νότες της φύσης. Και το διαπιστών με το οποίο μπορούν να ρυθμιστούν αυτές οι νότες είναι ο ήχος των ζώων.

Για κείνους που βρίσκονται στην πνευματική ατραπό — τους στοχαστές, τους μαθητές και τις διαλογιζόμενες ψυχές — έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν την κατάσταση του πνεύματός τους από καιρό σε καιρό, συμβουλευόμενοι τη φωνή τους. Αυτή είναι το βαρόμετρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τον καιρό που δημιουργεί ο ίδιος, αν είναι ζεστός ή κρύος, αν είναι άνοιξη ή χειμώνας. Η φωνή του είναι το

όργανο, το βαρόμετρο που δείχνει τι πρόκειται να έλθει, γιατί εκείνο που έρχεται είναι η αντίδραση, το αποτέλεσμα εκείνου που δημιούργησε και η φωνή του το υποδηλώνει. Εκείνοι που σκέφτονται ακόμη βαθύτερα το θέμα, θα είναι ικανοί, αν συμβουλευθούνται απλώς τη φωνή τους, να δουν πώς βήμα με βήμα προχωρούν πάνω στην πνευματική ατραπό. Κάθε βήμα στην πνευματική ατραπό επιφέρει μια μικρή αλλαγή. Όταν την μελετάτε, θα καταλαβαίνετε μέσω της αλλαγής στη φωνή σας ότι έχετε προχωρήσει περισσότερο, ή ότι έχετε πισωγυρίσει! Θα σας το λέει η φωνή σας.

Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ αξιοθαύμαστο σχετικά με τη φωνή, είναι και το εξής: αν εργαστήκατε κάποτε με τη φωνή, την καλλιεργήσατε, την βαθύνετε και την διευρύνετε, ακόμη και αν την αφήσατε μήνες και χρόνια και η φωνή πήρε διαφορετικό σχήμα και εμφάνιση, ωστόσο ταυτόχρονα εκείνο που αναπτύξατε κάποτε παραμένει κάπου μέσα σας. Είναι σαν μια κατάθεση σε τράπεζα. Ίσως και να έχετε ξεχάσει ότι βρίσκεται εκεί. Αλλά την ημέρα που θα το αγγίξετε ξανά, θα ξανάρθει με τον ίδιο τρόπο και θα χρειαστεί ελάχιστη προσπάθεια για να ολοκληρώσετε το έργο.

Αν η φωνή έχει αναπτύξει μια πνευματική ποιότητα και αργότερα το άτομο δει ότι η ποιότητα αυτή έχει χαθεί, δεν πρέπει να απογοητεύεται ή να απελπίζεται. Πρέπει να διορθώσει τον εαυτό του και να προσπαθήσει να προχωρήσει ξανά και να νιώσει θλίψη που πισωγύρισε. Αλλά ποτέ να μη χάνει το θάρρος του, ποτέ να μη μένει χωρίς ελπίδα, γιατί υπάρχει το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μικρό άγγιγμα.

Είναι σαν ένα κερί που έχει σβήσει: μόλις βρείτε ένα σπίρτο, μπορείτε να το ανάψετε ξανά, γιατί πάντα παραμένει κερί όπως πριν. Η φωνή είναι ένα φως. Αν και το φως γίνεται αμυδρό, ωστόσο δεν σβήνει: υπάρχει. Το

ίδιο και η φωνή. Αν δεν λάμψει, αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν έχει καλλιεργηθεί: πρέπει να την καλλιεργήσετε ξανά, και τότε θα λάμψει και πάλι.

Ενδιαφέροντα sites

<http://www.classicalsinger.com> Ένα πολύ ενδιαφέρον site για το κλασσικό τραγούδι του σήμερα.

<http://www.vocalist.org.uk> Ένα ωραίο site φωνητικής για το μοντέρνο τραγούδι.

<http://www.karaoke-version.com/> Απ'τα καλύτερα επί πληρωμή downloading karaoke τραγούδια (μόνο 2 ευρώ/κομμάτι).

<http://www.sunflykaraoke.com/> Εκατοντάδες karaoke και συγκροτήματα.

<http://www.soundclick.com/> Εγγραφείτε και ανεβάστε όσα δικά σας κομμάτια θέλετε στην προσωπική σας μουσική σελίδα.

<http://music.myspace.com/index.cfm?fuseaction=music> Το γνωστό Myspace music.

<http://www.kithara.to/> Αναζητείστε ακκόρντα και στίχους σε πάμπολλα ελληνικά κομμάτια.

<http://www.schubertline.co.uk/home.htm> Ψάξτε για παρτιτούρες από άριες, κάντε τις download επί πληρωμή και εξασκηθείτε online.

<http://www.billboard.com/bbcom/index.jsp> Το γνωστό Billboard σε μορφή site με δεκάδες charts.

<http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/singers.html> Τι είπαν διάσημοι τραγουδιστές.

Επικοινωνία

Την τελευταία ενότητα την αφήνουμε έτσι όπως φαινόταν στο προηγούμενο ιστορικό site μας το οποίο είχε δημοσιευτεί το 2009. Πολύ πριν, το 2003 μέσα από τις υπηρεσίες διαδυκτιακής φιλοξενίας του site Bravenet, υπήρχε η σελίδα μας με web address <http://www.phonetics.bravehost.com> (πλέον δεν υπάρχει κάτι εκεί) και ήταν από τις πρώτες σελίδες στο internet που ασχολιόταν με τη φωνητική τέχνη! Στο επόμενο link φαίνεται αυτό. <http://forum.kithara.gr/index.php?topic=9208.0>

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας!

Επειδή η φωνή είναι από τα πιο δύσκολα μουσικά όργανα, φτάνει να σκεφτούμε πως προσπαθούμε να το χρησιμοποιούμε χωρίς να έχουμε οπτική επαφή, πιστεύουμε πως πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε υπομονή για την κατανόηση της τεχνικής της. Πολλά απ' αυτά που διαβάσατε γύρω από την μέθοδο **StudioPhonetics** μπορεί να σας φαίνονται δυσνόητα και άλλα κατανόησημα. Σκεφτείτε πόσο μπερδεμένοι νιώθουμε όταν ξεκινάμε μαθήματα οδήγησης όταν πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονες ενέργειες, αλλά με τον καιρό γίνονται όλα μηχανικά. Έτσι κάπως "περνάει" και η τεχνική στη φωνή μας.

Το βέβαιο είναι πως η φωνή εκπαιδεύεται-καλλιεργείται (μην ακούτε αυτά που λένε ότι γεννιόμαστε με τη φωνή του τραγουδιστή, δεν ισχύει!) και το καθήκον του εκπαιδευτή είναι να φανερώσει δρόμους και προοπτικές στον εκπαιδευόμενο με διακριτικότητα και σεβασμό, γιατί τελικά ο καθένας μας είναι αυτός που επιλέγει το στυλ που θα τραγουδήσει και κυρίως το πως θα το τραγουδήσει. Έτσι με υπευθυνότητα για τη φωνή του εκπαιδευόμενου (που είναι ευαίσθητο όργανο) και με εμπιστοσύνη στη σχέση δασκάλου-μαθητή, καλλιεργούμε την φωνή του εκπαιδευόμενου προωθώντας και την τέχνη, την καρδιά, μαζί με την τεχνική, το μυαλό. Η μέθοδος **StudioPhonetics** είναι απόσταγμα γνώσεων και εμπειριών, προβληματισμών και λύσεων που προέκυψαν από την ενασχόληση με διαφορετικά και πολλά είδη τραγουδιών γι' αυτό και είναι από τις πιο ολοκληρωμένες, και με σωστή προσέγγιση, μεθόδους. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι βασίζεται στις κλασσικές φωνητικές γνώσεις και αξίες αλλά **κυρίως στις σημερινές** και αυτό την κάνει απολύτως εφαρμόσιμη στον μοντέρνο τρόπο φώνησης.

Studio Phonetics

Αγίας Βαρβάρας 136, Δάφνη, Αθήνα.

τηλ: 210-9228200, 6944-752765

studiophonetics@hotmail.com